

“Desarrollando la mirada creativa”

Andrea Troncoso.
Miembro del equipo ejecutor del proyecto.

[Charla en YouTube](#)

Proyecto “Fortaleciendo el Turismo desde la Identidad basada en la Naturaleza”, ejecutado por el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Coquimbo.

Puntos clave de la sesión:

- Creación de una libreta manual
- Referentes creativos
- Exploración de creatividad e inspiración en la naturaleza

Creación de una libreta manual

Cómo elaborar una libreta manual a partir de una hoja de papel. Esta técnica permite tomar notas y registrar aprendizajes en un formato práctico y personalizable. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

- **Preparación:** Se utiliza una hoja de papel para crear una libreta de ocho páginas.
- **Dobleces:** Se realizan tres dobleces iniciales:

Primer dobléz a la mitad por el lado corto.

Segundo dobléz a la mitad por el lado largo.

Tercer dobléz, nuevamente por el lado largo. En cada paso, se marca el lomo con la uña para asegurar los pliegues.

- **Corte:** Se desdobra la hoja y se corta desde el lomo hasta el centro de la hoja, creando una abertura en el medio.
- **Montaje:** La hoja se dobla nuevamente, formando una estructura que permite pegar las páginas en forma de libreta.
- **Personalización:** Se pueden anotar títulos, tomar notas o realizar dibujos en las páginas, adaptándola a las necesidades del taller.

Este ejercicio fomenta el uso de recursos simples para propósitos creativos y prácticos, sirviendo como herramienta tanto para tomar apuntes como para explorar ideas visuales.

Además, se plantearon los objetivos del taller, entre los que destacan:

- Ejercitar una mirada lúdica basada en el arte moderno y el diseño, vinculada al entorno natural.
- Estimular la observación constante para descubrir señales visuales e inspiración en el entorno.
- Reflexionar sobre cómo fragmentos significativos de nuestras experiencias pueden convertirse en creaciones unificadas.

Exploraciones creativas

Peter Jenny destaca que las imágenes se crean a partir de fragmentos significativos que germinan con atención y cuidado. A través de ejercicios prácticos y reflexiones, se busca estimular la creatividad, el pensamiento divergente y la capacidad de generar ideas innovadoras, conectándolas con el arte, la naturaleza y los proyectos personales.

La creatividad se define como la capacidad de abrir la mente, resolver problemas, innovar, expresar emociones y valorar nuevas ideas. Implica atreverse a hacer las cosas de manera diferente y adoptar una actitud lúdica para facilitar la generación de ideas originales.

Un ejercicio práctico para estimular la creatividad es "las avcillas juguetonas", donde se dibujan líneas al azar en una hoja y se transforman en figuras de aves al agregar detalles como ojos, picos y alas. Este ejercicio demuestra que no es necesario saber dibujar técnicamente para crear algo significativo y divertido.

Marcel Duchamp introdujo el concepto del *ready-made*, destacando que cualquier objeto cotidiano, como una rueda de bicicleta o un urinario, puede convertirse en arte al ser reinterpretado creativamente. Su enfoque revolucionario redefine el arte como una cuestión de perspectiva y descubrimiento.

Pablo Picasso, creador del cubismo, enfatizó la síntesis visual al destilar formas complejas a su esencia más pura. Ejemplos como su toro, hecho con un sillín y un manubrio de bicicleta, y su paloma, representada con cinco líneas, demuestran cómo el minimalismo puede ser altamente expresivo y comunicativo.

La observación, la imaginación y la recopilación constante de ideas son fundamentales para desarrollar la creatividad. Artistas como Duchamp y Picasso ofrecen ejemplos inspiradores de cómo encontrar nuevas perspectivas y formas de expresión en objetos y conceptos cotidianos.

Yayoi Kusama, artista japonesa nacida en 1929, ha destacado por su capacidad de transformar objetos cotidianos en piezas de arte únicas. Utiliza puntos para intervenir elementos como un zapallo gigante que desborda la escala humana, colocándolos en espacios inesperados que provocan asombro y reflexión. A pesar de sus problemas de salud mental, vive en un hospital psiquiátrico en Tokio desde hace más de 35 años, donde continúa produciendo arte y realizando exposiciones internacionales. Kusama es un ejemplo de resiliencia y creatividad inagotable.

Bruno Munari, un diseñador y artista italiano, dejó un legado de innovación y juego en el diseño. Destaca su enfoque en el pensamiento divergente, explorando múltiples formas que un objeto cotidiano puede adoptar. Uno de sus trabajos más famosos es el ejercicio de transformar tenedores en figuras que evocan los gestos italianos al hablar, un símbolo cultural convertido en esculturas de bronce. También creó el conocido afiche de rostros y el libro *Fantasía*, un compendio de ejercicios y reflexiones sobre la imaginación y su relación con el arte.

Corita Kent, una monja estadounidense que vivió en el siglo pasado, dejó la congregación para dedicarse plenamente al arte plástico. Desde su taller en San Francisco, promovió mensajes de paz mediante grabados y serigrafías. Inspiró a muchas mujeres con su energía y convicción, y su legado se preserva en el centro Corita.org. Una de sus alumnas documentó sus enseñanzas en un libro que recoge su filosofía creativa y su mensaje de transformación a través del arte.

Corita Kent y la enseñanza de la creatividad

El libro *Conectar, observar, conectar y celebrar: la enseñanza sobre creatividad de Sister Corita* se presenta como una referencia esencial para quienes buscan una aproximación sencilla pero profunda a la creatividad. Este texto, disponible en plataformas en Chile y en el capítulo "Observar", destaca la importancia de mantener una actitud curiosa y alerta hacia el mundo que nos rodea. Una cita del libro enfatiza que la verdadera observación implica mirar lo cotidiano con nuevos ojos, reconociendo que los objetos cambian constantemente y requieren atención renovada para ser comprendidos. El texto está lleno de ejercicios prácticos y reflexiones que pueden enriquecer tanto la vida personal como profesional, promoviendo la intención activa de ser creativos y practicar esa habilidad de manera deliberada.

Gabriela Mistral y la creatividad educativa

Gabriela Mistral, poeta chilena y Premio Nobel de Literatura, integra en su legado un enfoque único que trasciende la poesía para impactar la educación. Su visión sobre enseñar “en el patio, en la calle y en la sala de clases”, como se detalla en su obra *Páginas pedagógicas*, resalta la importancia de la actitud, el gesto y la palabra como herramientas educativas. Su contribución a la reforma educativa en México, que marcó un cambio histórico en el sistema de enseñanza de ese país, refuerza su compromiso con la formación y la creatividad aplicada a la transformación social.

La creatividad en diferentes dimensiones

La creatividad se manifiesta en múltiples niveles y formas. Se distingue entre una creatividad cotidiana, reflejada en tareas simples como improvisar una comida con los ingredientes disponibles, y una creatividad enfocada, capaz de generar ideas o descubrimientos que transforman paradigmas. Entre las definiciones compartidas destacan:

- **Asociar elementos en nuevas combinaciones** para resolver problemas o crear algo útil.
- Un **proceso de cambio, desarrollo y evolución**.
- La capacidad de **producir ideas originales o productos artísticos** que posean valor estético, social, científico o técnico.

- Una combinación de **imaginación y responsabilidad**.

Estas perspectivas resaltan que la creatividad no solo implica generar ideas, sino también atribuirles valor y reconocimiento.

Reflexión sobre la creatividad

La invitación a repensar las propias definiciones de creatividad impulsa a explorar nuevas formas de concebir este concepto. En este proceso, la creatividad se revela como un fenómeno dinámico que puede manifestarse en momentos específicos y en contextos que faciliten su expresión. Este enfoque resalta la importancia de intencionar y practicar la creatividad como una habilidad transformadora en la vida cotidiana y profesional.

Reconocer espacios creativos y su impacto en el desarrollo personal

Identificar los momentos y espacios donde la creatividad fluye es fundamental para potenciarla. Algunas personas encuentran inspiración al viajar, como ocurre en trayectos en tren o bus, donde el movimiento estimula ideas. Este fenómeno puede estar ligado a la tranquilidad o al ritmo constante que permite a la mente divagar y conectar conceptos. Además, la interacción con ciertas personas, como amigos, profesores o mentores, también puede generar entornos propicios para la creatividad.

Los entornos naturales, como bosques y montañas, suelen ser especialmente inspiradores. Muchas personas describen sentirse más creativas al realizar actividades como caminar, meditar o simplemente observar el paisaje. El contacto con la naturaleza promueve una conexión especial con uno mismo y con el entorno, favoreciendo la generación de ideas y soluciones innovadoras.

Ejemplo de creatividad funcional: una piscina en Vancouver

Una muestra de cómo la creatividad puede mejorar la vida comunitaria se encuentra en Vancouver, donde una piscina municipal fue diseñada junto al mar. Su propósito es ofrecer un espacio seguro para que niños y adultos mayores aprendan a nadar antes de enfrentarse al océano. Esta solución no solo ha reducido los accidentes, sino que también ha creado un punto de

encuentro intergeneracional, donde familias y personas mayores comparten un entorno seguro y enriquecedor.

La caminata como estímulo creativo

El caminar, como actividad simple y accesible, tiene beneficios comprobados para estimular la creatividad. Estudios respaldan la idea de que el movimiento físico facilita la claridad mental y la generación de ideas. El dicho latino *solvitur ambulando*, que significa "se resuelve caminando", encapsula esta noción, destacando el vínculo entre el movimiento y el pensamiento creativo.

Explorar la creatividad a través del arte y la escritura

El proyecto *Diarios de Naturaleza* de Javiera Díaz combina arte, escritura y observación para fomentar un vínculo más profundo con la naturaleza. A través de estas prácticas, se desarrollan habilidades que potencian la percepción y la creatividad en la exploración del entorno.

Por otro lado, el escritor italiano Gianni Rodari dejó un legado invaluable para quienes buscan estimular la imaginación. Su obra *Gramática de la Fantasía* es un manual práctico que propone ejercicios creativos, como la creación de microhistorias basadas en palabras clave. Este enfoque invita a explorar las posibilidades de la narrativa, dejando volar la imaginación y desafiando la manera habitual de pensar.

Ejemplo práctico: inspiración desde una palabra

Un ejercicio basado en la palabra "desierto" puede resultar en una microhistoria como esta:

"Desde entonces solo imagino encontrar rincones tranquilos, olas."

Este tipo de ejercicios demuestra cómo un simple disparador puede convertirse en el punto de partida para expresiones creativas profundas y significativas.

Ejercicios creativos con la palabra "identidad"

Se propuso un ejercicio inspirado por Gianni Rodari, basado en la técnica de escritura automática y utilizando la palabra "identidad" como eje creativo. Este método, conocido como "correr de conciencia", invita a dejar fluir las ideas sin detenerse a buscar palabras o estructurar frases deliberadamente. La única regla era que cada palabra del texto comenzara con una letra de la palabra "identidad", en su orden.

Los participantes compartieron microhistorias con resultados interesantes:

- **Rebeca:** “Interno destino. Entre nubes turbias, identidad de aguas derechas”.
- **Jim:** “Inmensidad. Noche trémula intenta darme algo distinto”.
- **Yarela:** “Inconsciente donde encontramos nadando todo, incluso donde a veces desaparecemos”.
- **Rebeca (segundo aporte):** “Imaginar del entorno natural toda identidad dominada, absorbida y dolida”.

Este tipo de ejercicios es útil para ejercitar la creatividad personal y también puede adaptarse a contextos turísticos. Por ejemplo, en visitas guiadas, se puede pedir a los asistentes que creen sus propios poemas o historias breves a partir de palabras clave relacionadas con el lugar.

Errores como fuente de inspiración

Durante la preparación de este ejercicio, surgió una reflexión interesante sobre cómo los errores pueden ser fuente de creatividad. Al escribir "la mirada creativa", se cometió un error que dio lugar a "la morada creativa". Esta confusión abrió la posibilidad de reinterpretar el concepto e incluso explorar anagramas. Por ejemplo:

- *Creativa* puede transformarse en *reactiva*.
- *Mirada* tiene anagramas como *admira*, *rimada* y *marida*.

Explorar estos anagramas es una manera lúdica de jugar con el lenguaje, generar ideas y fomentar la escritura creativa.

Propuesta: reinterpretación de dichos populares

Una actividad sugerida es revisar los dichos populares de una región y reinterpretarlos desde una perspectiva moderna o ecológica. Por ejemplo, "Más vale pájaro en mano que ciento volando" podría transformarse en "Más vale cien pájaros volando que uno en mano", destacando el valor de las aves en libertad.

Herramientas digitales para anagramas

Se recomendó el uso de sitios web especializados en generar anagramas. Por ejemplo, al ingresar "creativa", se obtienen resultados como *activaré*, *reactiva*, y *vaciarte*. Estas plataformas permiten explorar nuevas palabras y significados, lo que las convierte en herramientas útiles para estimular la creatividad.

Este enfoque de ejercicios y herramientas refuerza la importancia de ver la creatividad como un músculo que se ejercita y como un proceso enriquecido por el error, el juego y la reinterpretación del lenguaje.

Exploración de técnicas creativas y ejercicios narrativos

Se presentó un conjunto de técnicas para estimular la creatividad, enfocadas en la imaginación y el diálogo ficticio entre elementos del paisaje. Estas técnicas incluyeron ejercicios de escritura y dibujo que permiten explorar perspectivas diversas y fomentar la conexión emocional con el entorno.

Inventarios caóticos

Una técnica conocida como "inventarios caóticos" consiste en crear listas temáticas para explorar recuerdos o deseos, como:

- Cosas que nunca se han hecho: saltar en paracaídas, andar en patines, etc.
- Cosas que encantan: los atardeceres, las ventanas abiertas, bordar, etc.
- Recuerdos: "Me acuerdo de que había un organillero en la plaza", inspirado en el libro *Me acuerdo* de Georges Perec.

Estas listas fomentan el pensamiento divergente y ayudan a rescatar detalles significativos que podrían inspirar proyectos creativos.

Preguntas fantásticas

- ¿Qué pasaría si llovieran añañucas o velas?
- ¿Qué pasaría si las algas salieran caminando del mar?
- ¿Qué pasaría si los átomos nos hablaran?

Estas interrogantes abren caminos hacia escenarios imaginarios que pueden servir como puntos de partida para proyectos artísticos o narrativos.

Diálogo entre elementos del paisaje

Un ejercicio especial consistió en crear un diálogo entre elementos del paisaje, como una piedra y un insecto, una nube y un cerro, o un perro y un árbol. Este enfoque invita a imaginar las perspectivas y sentimientos de estos elementos. Un ejemplo compartido incluyó:

- **Desde el perro sobre el árbol:**

"El viejo roble sabrá que lo considero mi amigo."

"Bajo su sombra me pego mis mejores siestas en verano."

- **Desde el árbol sobre el perro:**

"Cuando veo a Kiltrun acercarse, muevo mis hojas de alegría."

"Me encanta verlo dormir bajo mi sombra, aunque a veces ronca."

Estos ejercicios desarrollan habilidades narrativas y fomentan una conexión más profunda con la naturaleza.

Simbiosis y diálogos imaginados

Los participantes compartieron ejemplos creativos:

- Un capachito dialogando con un pequeño insecto que habita en su interior.

- Un nogal y un picaflor compartiendo una conversación sobre la elección del árbol como hogar para el nido.

Importancia de lo inesperado

Se destacó cómo lo inesperado puede capturar la atención y generar interés, como una campaña publicitaria de la marca Patagonia con el lema: "No compre esta chaqueta". Este enfoque provoca curiosidad y cuestiona las expectativas, convirtiéndose en una herramienta poderosa para la escritura creativa.

Exploración de creatividad e inspiración en la naturaleza

Disrupción en el lenguaje y diseño

Se destacó cómo ciertas marcas utilizan la creatividad disruptiva en sus nombres y mensajes para captar la atención, como "Not Mayo" o "Not Milk". Estas estrategias generan curiosidad al ir en contra de las expectativas, provocando interés en el público y resaltando los valores diferenciadores, como la apuesta por productos veganos y respetuosos con los animales.

Dinámicas para fomentar el diálogo y la creatividad

Propuestas como preguntas inesperadas y humorísticas pueden enriquecer la interacción en actividades grupales o guiadas. Ejemplos incluyen:

- "Si tuvieras que elegir un cubierto para una excursión, ¿cuál sería y por qué?"
- "¿Qué superpoder elegirías para esta caminata?"

Este tipo de preguntas fomenta conversaciones ligeras y creativas, ofreciendo una experiencia más memorable.

Pareidolia y biomímesis

Se exploraron dos conceptos fundamentales en el pensamiento creativo relacionado con la naturaleza:

1. **Pareidolia:** La capacidad humana para reconocer caras u otras formas familiares en objetos. Este fenómeno puede inspirar dibujos, logos o imágenes al observar formas en cortezas, piedras o grietas.
2. **Biomímesis:** La imitación de estrategias naturales para resolver problemas humanos. Ejemplos destacados incluyen:
El tren japonés de alta velocidad (*Shinkansen*), inspirado en el diseño aerodinámico del pico del martín pescador.
El *East Gate Center* en Zimbabue, basado en la eficiencia de los hormigueros para regular la temperatura.
El desarrollo del velcro, inspirado en las pequeñas estructuras de enganche presentes en los cadillos.

Por otro lado, diseños que toman elementos naturales solo como inspiración estética, como biodomos con forma de semillas de peumo, no califican como biomímesis, pero representan un diseño inspirado en la naturaleza.

Transformación de elementos naturales en productos

Se alentó a imaginar cómo elementos naturales podrían transformarse en objetos funcionales, como:

- Un cactus convertido en colgador de ropa en un hospedaje.
- Un florero de cerámica con diseño inspirado en las piedras tacitas.

Aunque no sean ejemplos de biomímesis, estos enfoques trasladan las formas de la naturaleza a productos que combinan estética y funcionalidad.

Prácticas creativas: lluvia de ideas y mapas mentales

- **Lluvia de ideas:** Método que prioriza la generación de una gran cantidad de ideas relacionadas con un tema, sin evaluarlas en un primer momento. Este enfoque fomenta el pensamiento divergente y abre posibilidades para innovar.
- **Mapas mentales:** Herramienta gráfica para organizar conceptos e ideas, conectándolos de forma visual y estimulando relaciones creativas.

Un ejemplo práctico de lluvia de ideas consiste en listar usos alternativos para un objeto cotidiano, como una piedra o un lápiz, y explorar sus posibles aplicaciones creativas.

Design Thinking como marco creativo

El pensamiento de diseño (*Design Thinking*) se introdujo como una metodología para estructurar y organizar ideas creativas. Este enfoque combina empatía, experimentación y análisis para abordar problemas y desarrollar soluciones innovadoras.

Estos conceptos y ejercicios brindan herramientas prácticas para explorar la creatividad de manera accesible, fomentando la conexión con la naturaleza y la capacidad de innovar en diversos contextos.

Recapitulación del proyecto y prácticas creativas aplicadas al turismo y la sostenibilidad

Mapas mentales y su utilidad

Los mapas mentales, como herramienta para estructurar ideas, son fundamentales en procesos creativos. Un ejemplo destacado fue presentado por Andrés Rit, quien centró su mapa en los “sentidos de lugar”. Este concepto se vinculó a ideas como la conexión con la naturaleza, la trascendencia, el bienestar subjetivo, el paisaje y la conciencia ambiental, entre otros. Otro caso ejemplificado fue el de Javiera Díaz, quien exploró cómo las artes y las ciencias se complementan, destacando su capacidad para imaginar, comunicar, interpretar y compartir soluciones.

El uso de herramientas como notas adhesivas facilita la organización y permite reordenar ideas de forma dinámica, mientras que ejercicios como el análisis de un concepto central ayudan a profundizar en su desarrollo, como fue el caso del Valle del Encanto, donde se exploraron temas como historia, futuro y sostenibilidad.

Creatividad aplicada al diseño y emprendimiento

La creatividad puede manifestarse en soluciones innovadoras inspiradas en la naturaleza. Ejemplos presentados incluyen:

- Un colgador con forma de cactus en madera o cerámica.
- Floreros que simulen piedras tacitas.
- Juegos educativos basados en dinámicas locales.

El ejercicio de mezclar elementos aparentemente inconexos, como un ala y una cuchara, permite generar objetos únicos y estimulantes. Esta técnica se enmarca dentro de los principios del *Design Thinking*, que fomenta la experimentación y el pensamiento divergente para la resolución de problemas.

Ejemplos destacados de creatividad

- **Biomímesis:** Inspiraciones funcionales derivadas de la naturaleza, como el velcro (basado en la estructura de los cadillos) y el tren *Shinkansen* japonés (inspirado en el pico del martín pescador).
- **Diseño disruptivo:** Ejercicios como cambiar la escala de un objeto (por ejemplo, un lápiz gigante usado como poste) o incorporar elementos de la naturaleza en contextos educativos y turísticos.
- **Uso de tecnología y recursos libres:** Herramientas como generadores de anagramas o bancos de imágenes de uso libre fueron recomendadas para explorar nuevas perspectivas y enriquecer proyectos creativos.

